

ESCUELA NACIONAL SUPERIOR DE BALLET

**DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE
FORMACIÓN ARTÍSTICA SUPERIOR**

DOCENTE EN DANZA CLÁSICA

TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL

**EL TRABAJO DE LA BARRA EN ESTUDIANTES DE FORMACIÓN
ARTÍSTICA SUPERIOR DE LA
ESCUELA NACIONAL SUPERIOR DE BALLET**

PARA OPTAR TÍTULO PROFESIONAL

Presentado por

HERMES RODRÍGUEZ FUENTES

Asesora

DORIS JULIA RAMÍREZ LÓPEZ

Lima, Perú

2021

AGRADECIMIENTO

No sería posible el desarrollo y crecimiento profesional sin los esfuerzos concertados, el deseo, la voluntad y el apoyo de varias personas que han estado conmigo durante este proceso. Un sincero agradecimiento a todos ustedes.

En primer lugar, quiero agradecer a mi madre por el apoyo incondicional que siempre me brindó para que pudiera seguir adelante en esta carrera que no es muy bien aceptada por muchos por el hecho de ser hombre.

Quiero agradecer también a mis maestros de la Escuela Provincial de Ballet de Santiago de Cuba, quienes me acompañaron en mis primeros pasos. A mis maestros de la Escuela Profesional de Artes de Camagüey y en especial a la maestra y asesora nacional Ramona de Saa por el apoyo y motivación que me brindó en todos mis años de estudios.

Agradezco también al Ballet de Camagüey y al maestro Fernando Alonso por todas las enseñanzas brindadas durante mi estancia en esta gran compañía.

Doy las gracias a todo el personal que labora en la Escuela Nacional Superior de Ballet-ENSB, y en especial a su directora Gina Natteri por haberme permitido enseñar todos estos años en esta gran institución.

Gracias a la maestra Doris Ramírez por su paciencia, comprensión y gran sabiduría ya que sin su apoyo no hubiera sido posible la elaboración de este trabajo de suficiencia profesional.

Y no podía faltar el agradecimiento a mi esposa Patricia Cano y a mi hijo Sebastián porque ellos son la fuerza que me hace seguir adelante.

ÍNDICE

1	<i>CAPÍTULO I. ASPECTOS GENERALES</i>	7
1.1	Perfil que la organización solicitó al bachiller	7
	1.1.1 Experiencia laboral	7
	1.1.2 Formación profesional	8
1.2	Datos de la organización:	8
1.3	Descripción de cómo es y qué tipo de servicio otorga la organización, empresa o institución en la que se desarrolla la experiencia profesional	9
1.4	Descripción general de la experiencia adquirida (como docente)	10
1.5	Explicación del cargo y funciones ejecutadas	10
1.6	Propósito del puesto (objetivos, metas)	11
1.7	Resultados concretos que ha alcanzado en este periodo de tiempo	11
2	<i>CAPÍTULO II. FUNDAMENTACIÓN</i>	13
2.1	Explicación de teorías o fundamentos aplicados	13
2.2	¿Cómo integro la teoría con la práctica en mis sesiones de aprendizaje?	14
3	<i>CAPÍTULO III APORTES Y DESARROLLO DE CAPACIDADES</i>	19
3.1	Aportes realizados por el bachiller	19
3.2	Desarrollo de capacidades	34
	3.2.1 Como bailarín:	34
	3.2.2 Como docente:	35
4	<i>CONCLUSIONES</i>	36
5	<i>RECOMENDACIONES</i>	37
6	<i>REFERENCIAS</i>	38

RESUMEN

El presente trabajo de suficiencia profesional tiene el propósito de evidenciar la trayectoria profesional y logros obtenidos por el bachiller Hermes Rodríguez Fuentes. En el capítulo I se consigna sus conocimientos teóricos de la danza clásica, con énfasis en el uso correcto de la barra como complemento para perfeccionar su ejecución, acompañada de una descripción detallada de acciones y procedimientos metodológicos en el proceso de enseñanza-aprendizaje ejecutado en su práctica profesional.

INTRODUCCIÓN

El presente trabajo aborda la experiencia profesional del bachiller, incluyendo las memorias de amigos y colegas en el camino de la vida artística, las escenas, temas, lugares de trabajo, un recorrido de aprendizaje y conocimientos adquiridos a través de la creatividad y el testimonio del tiempo dedicado con entrega a esta hermosa profesión.

Este trabajo de suficiencia profesional se centra en presentar la experiencia laboral y formación profesional del docente obtenidos a partir del desarrollo de su destreza como primer bailarín en varias compañías a nivel internacional y nacional y del desarrollo de clases de ballet en la Escuela Nacional Superior de Ballet. En dicha institución, el bachiller ha brindado clases de ballet a estudiantes de Formación Artística Superior (FAS); además, ha facilitado clases y talleres en diversas instituciones privadas, así como talleres y clases particulares, dirigiendo además la academia de danza ESTUDANZA, obteniendo muy buenos logros en el Perú y el extranjero.

En el Capítulo I se presenta los aspectos generales que dan fe de la formación y experiencia profesional del docente durante su carrera como primer bailarín y profesor de ballet, además de exhibir coreografías como docente, participando en festivales y reconociendo su profesionalismo y desarrollo de capacidades.

En el Capítulo II se redacta los fundamentos de un concepto base en la danza clásica. En este caso, el docente se concentra en el trabajo de la barra como eje importante en la ejecución del estudiante de danza clásica. El trabajo en la barra es de suma importancia para el alumno principiante, pues es allí donde se adquiere inicialmente la técnica y los principios del ballet. En la barra, el alumno aprende ejercicios y posiciones, aplicando las reglas y protocolos derivados de la tradición. Los ejercicios de la barra calientan progresivamente las distintas partes del cuerpo, desarrollan fuerza e incrementan la flexibilidad. La práctica repetida de los movimientos básicos constituye la principal base técnica para el perfeccionamiento de un bailarín. Es así que el docente demuestra en este capítulo sus conocimientos sobre conceptos fundamentales de la danza clásica.

El Capítulo III documenta con evidencias los aportes del docente a lo largo de su trayectoria profesional como primer bailarín y docente. En este capítulo, se observará documentos oficiales que sustentan su trabajo profesional en diversos aspectos de su carrera como bailarín, docente, maestro preparador, además de un repaso a las capacidades logradas y desarrolladas en dichos aspectos.

Para finalizar, el desarrollo de este trabajo es demostrativo y expositivo ya que, de una parte, muestra evidencias objetivas sobre la carrera profesional del bachiller; y de otra, cumple con introducir aspectos teóricos sobre la ejecución del trabajo de la barra en la danza

clásica, que constituye uno de los ejes fundamentales de la formación del estudiante y que puede ser visto en el Capítulo II al momento de profundizar lo que un estudiante desarrolla en su práctica diaria.

1 CAPÍTULO I. ASPECTOS GENERALES

1.1 Perfil que la organización solicitó al bachiller

Docente con más de 40 años de experiencia como bailarín y docente en danza clásica. Inició sus estudios en el año 1976 en la Escuela Nacional de Ballet de Santiago de Cuba. En 1980 pasa a la Escuela Profesional de Arte de Camagüey, donde termina sus estudios de ballet como bailarín y profesor. En 1984 pasa a ser miembro del Ballet Camagüey dirigido por el maestro Fernando Alonso; con esta compañía realiza diversas giras a diferentes países tales como Alemania, México, Bélgica, Italia, España, Grecia y Chipre.

De 1985 a 1990 participa en los cursos Internacionales de la Escuela Cubana de Ballet, dirigido por la maestra Laura Alonso en Pro Danza.

Asimismo, trabajó como bailarín y maestro en la compañía de Ballet de Sinaloa, México y el Ballet Juvenil de Caracas, Venezuela, entre 1991 y 1995.

Finalmente viaja al Perú invitado por el Ballet del Teatro Municipal de Lima como primer bailarín, donde interpreta roles como Don Quijote, Las Sílides, Giselle, El lago de los cisnes, Coppelia, La fille mal gardee, Cascanueces, El corsario, entre otros, en el año 1996.

Desde 1997 al 2007 se incorpora a trabajar en el equipo de Gimnasia del Club Regatas Lima, donde obtiene varios premios en campeonatos nacionales e internacionales como el de la ciudad de Miami.

Como profesor preparador, ha participado en los certámenes de la Escuela Nacional de Ballet, donde ha obtenidos diferentes premios.

Ejerce como docente más de 13 años en la Escuela Nacional Superior de Ballet en Formación Artística Superior.

Desde el año 2014 hasta la actualidad participa en los cursos y concursos de la Escuela Nacional de Ballet de Cuba.

1.1.1 *Experiencia laboral*

- **Ballet de Camagüey, Bailarín solista 1984-1990. Cuba.**

Bailarín profesional. Participó con el Ballet de Camagüey durante varias giras nacionales e internacionales a diferentes países como España, Grecia, Chipre, Alemania y otros, bajo la dirección del maestro Fernando Alonso.

- **Cuballet 1990-1991. México**

Bailarín y profesor en el Distrito Federal, bajo la dirección de la maestra Laura Alonso.

- **Ballet de Camagüey 1991-1995**

Bailarín solista.

- **Ballet Juvenil de Venezuela, 1995**

Bailarín solista, invitado a participar como bailarín en varias compañías entre ellas el Ballet Metropolitano de Caracas

- **Ballet Contemporáneo de Caracas, 1995-1996**

Bailarín principal en la compañía de la maestra Nina Novak.

- **Ballet Municipal de Lima, 1996-2011**

Bailarín principal bajo la dirección de la maestra Lucy Telge, asumiendo los principales roles del repertorio que se presenta en esta compañía.

- **Club de Regatas Lima, 2005-2011**

Coreógrafo de gimnasia artística, logrando resultados exitosos en competencias nacionales e internacionales

- **Escuela Nacional Superior de Ballet 2005-actualidad.**

Maestro de Ballet (Docente en Danza Clásica).

- **ESTUDANZA**

Director de la Academia de Ballet ESTUDANZA, obtenido diversos resultados a nivel nacional e internacional.

1.1.2 Formación profesional

- Bachiller en Danza Clásica otorgado por la dirección de la ENSB a nombre de la Nación, (2013) brindado por la Asamblea Nacional de Rectores.
- Formación en Nivel Elemental de la Escuela de Ballet de Santiago de Cuba, 1976-1980.
- Título de Nivel Medio Superior de la Escuela Profesional de Artes de Camagüey, 1980- Graduación 1983.
- Participante en los cursos de capacitación en la Escuela Nacional de Ballet de Cuba, cursos de metodología desde 2014- Actualidad.

1.2 Datos de la organización:

Nombre o razón social : Escuela Nacional Superior de Ballet

Dirección: Calle Spencer MZ O LT 2 Urbanización Calera de la Merced-Surquillo

Directora general : Gina Rossina Natteri Mármol

RUC 20600641035

Teléfonos 2713797

Página web : www.ensb.edu.pe

Descripción de las áreas:

Recursos con los que cuentan:

La institución cuenta con créditos presupuestales asignados por el Ministerio de Educación, a fin de garantizar el funcionamiento y desarrollo de los objetivos y metas institucionales. Cuenta con un local institucional propio ubicado en un terreno de 2480 m².

En cuanto a la infraestructura construida, existen siete aulas de clases de ballet con aforo de 20 alumnos por aula, aproximadamente; un aula multimedia; un aula de cómputo; cuenta con servicios higiénicos, servicio de fisioterapia; ocho oficinas administrativas y una plana de docentes y trabajadores pertenecientes a los diversos regímenes laborales.

1.3 Descripción de cómo es y qué tipo de servicio otorga la organización, empresa o institución en la que se desarrolla la experiencia profesional

La Escuela Nacional Superior de Ballet es una institución de educación superior de nivel universitario dedicada a la educación, la formación profesional, la especialización y la difusión perdurable de las artes a través de la danza clásica y contemporánea, contribuyendo al desarrollo y promoción de nuestra cultura peruana.

Nuestra institución tiene como finalidad:

1. Promover la difusión y consolidación del arte a través de la danza clásica y contemporánea en nuestro país.
2. Desarrollar competencias profesionales y técnicas en danza clásica y contemporánea, basadas en la eficiencia, la ética y el profesionalismo.
3. Realizar creación artística, educativa e investigación científica, tecnológica para el desarrollo humano y de la sociedad.
4. Contribuir permanentemente a la formación integral de la persona en los aspectos socio-educativo, cognitivo y físico.

Mediante Resolución Directoral General N°016-2018-ENSB, se aprobó la Visión, Misión y Valores de la Escuela Nacional Superior de Ballet, siendo las siguientes:

VISION:

Ser una institución educativa líder con reconocimiento nacional e internacional en la formación profesional de docentes e intérpretes en danza clásica y contemporánea en el

Perú.

MISIÓN:

Formar docentes e intérpretes en danza clásica, otorgándoles título profesional con rango universitario; y promover la formación temprana en danza clásica y contemporánea, contribuyendo con el desarrollo artístico cultural de nuestro país.

VALORES:

1. Disciplina
2. Respeto
3. Honradez

1.4 Descripción general de la experiencia adquirida (como docente)

Profesional en el área de artes escénicas con especialización en danza clásica, con amplios conocimientos metodológicos y artísticos, especializado en dirección escénica y experiencia profesional de más de 20 años como docente en danza clásica que trabaja con estudiantes de IV (cuarto) y V (quinto) año de la ENSB, cuyas edades se encuentran entre los 20 y 25 años.

Las sesiones de aprendizaje se desarrollan de lunes a viernes teniendo una duración de dos horas lectivas cada día, en las cuales se integra la teoría con la práctica, utilizando la estrategia acumulativa-progresiva que va desde la ejecución más simple a lo más complejo de acuerdo al entrenamiento que seguimos en la metodología Vaganova, buscando la ejecución correcta de los pasos, día a día. Su correcta evolución dependerá de la complejidad del paso o ejercicio y de la capacidad de cada alumno.

1.5 Explicación del cargo y funciones ejecutadas

En el dictado de clases en la Escuela Nacional Superior de Ballet estamos enfocados en que los estudiantes reciban todo el conocimiento y experiencia que se ha adquirido en todos los años de trabajo. Debemos evaluar y supervisar constantemente el trabajo que realizan para crear en ellos hábitos y habilidades de trabajo individual. Es necesario lograr que el alumno tenga un pleno conocimiento y dominio de su cuerpo, e inculcar en ellos interés por los valores estéticos y culturales, así como estudiar y conocer el repertorio clásico y tradicional.

La preparación de clases o sesiones de aprendizaje, se ejecutan teniendo como guía nuestro sílabo; al ser un entrenamiento tanto físico como artístico, se trabaja a través de una

clase modelo o tipo, siguiendo la estrategia acumulativa y progresiva, que va de lo más simple a lo más complejo de acuerdo al entrenamiento que seguimos, basados en la metodología Vaganova¹, en la cual se realiza un entrenamiento diario; pero al ser físico, los objetivos se deberían evidenciar generalmente de una semana a otra y/o al mes, dependiendo de la complejidad del paso o ejercicio y de la capacidad de cada alumno.

Es indispensable evaluar cuán rápido el alumno asimila el proceso, dependiendo la nota, en gran medida, de esto. Las correcciones se dan durante la clase atacando el problema en el momento. Para ello es muy importante crear estrategias que permitan que los alumnos comprendan que, para lograr un alto rendimiento técnico y artístico, deben llevar de la mano la teoría y la práctica por igual.

Para la clase de composición coreográfica y repertorio tradicional, en primer lugar, se indica al estudiante que busque información sobre la obra que se va a trabajar. Es importante que conozca la época en que fue creada la obra, así como el coreógrafo que la creó, el autor de la música que fue utilizada y su estilo. Luego comenzamos el montaje del baile apoyándonos en la observación de un vídeo del mismo para poder apreciar el estilo y los tiempos musicales en que se realizan los pasos.

Una vez montada la coreografía, se continúa trabajando en la búsqueda de la musicalidad, la fluidez entre los pasos, limpieza técnica y la incorporación del estilo durante toda la ejecución, hasta lograr todos los requisitos que deben tener para una presentación posterior.

1.6 Propósito del puesto (objetivos, metas)

El propósito del puesto es lograr mediante el trabajo en clases, que los alumnos conozcan y dominen plenamente su cuerpo, ya que este es nuestro instrumento de trabajo. Una vez logrados estos objetivos, contaremos con artistas más integrales tanto en lo técnico como en lo artístico y de esta manera nuestros alumnos egresados podrán perfilarse hacia una carrera de talla internacional.

1.7 Resultados concretos que ha alcanzado en este periodo de tiempo

¹ Hernández A. (2009). Este método conocido en todo el mundo como el método Vaganova, desarrolla un sistema de enseñanza técnica, muy precisa destacándose por el desarrollo para obtener una menor resistencia y una mayor plasticidad en el movimiento de los brazos o la importancia de la preparación física encaminada a obtener gran flexibilidad y resistencia para bailar ballet.

- Participación/finalista. Medalla de Oro en el campeonato oficial de danza del Mundo-ALL Dance WORLD-2020. Miami, Florida. Modalidad: *online*, vía Zoom.
- Participación destacada en Dance Open 2020. Modalidad *online*, vía Zoom. Medalla de Bronce.
- XXI Concurso Internacional de Danzas-Danzamérica. Argentina, Modalidad *online*. Medalla de Plata, 2020.
- Concurso Global Dance 2021-Shangai, solo juvenil. Medalla de Plata.
- Campeonato *All dance internacional intercontinental 2021*, Primer puesto solo y dúo clásico, modalidad *online*.
- All dance Perú 2021. Primer puesto solo juvenil clásico, modalidad *online*.
- XXII Concurso Internacional de Danzas Danzamérica 2021- Argentina, Medalla de Plata Solo clásico. All dance internacional, solo clásico. Medalla de Plata.
- ALL DANCE 2017. Lima, Perú. Classique Solo. 1st place. Contemporary dance 2nd place.
- DANZANDO EN LIMA 2017. Perú. Classical Solo. 1st place. Contemporary Dance. 3rd place.
- PRIX DE LAUSANNE 2017 Pre-selectivo Latinoamérica. Montevideo, Uruguay. Finalista.
- TANZOLYMP 2018. Berlin, Germany. Classical Solo Women, 2nd Place.
- VII Certamen Internacional de Escuelas de Ballet, 2018. Lima, Perú. 1st Place.

2 CAPÍTULO II. FUNDAMENTACIÓN

2.1 Explicación de teorías o fundamentos aplicados

Tello, (2016) señala que la *barra*, es un elemento auxiliar horizontal, de sección circular y normalmente de madera o metal que sirve a los bailarines para apoyarse o sujetarse levemente en la realización de las distintas variaciones, además le permite trabajar por igual ambos lados del cuerpo.

A lo largo de mi carrera como docente de ballet, he podido notar que muchos estudiantes presentan problemas de colocación, malas posturas y posiciones incorrectas, pues no cuentan con una buena base y esto les impide un desarrollo natural de la técnica. Por ello es muy importante que en los primeros años el estudiante comprenda lo necesario que es contar con una buena colocación del cuerpo, haciendo un trabajo consciente en la barra, para más adelante poder sustentar las posiciones durante las diferentes ejecuciones técnicas tales como giros, adagios y saltos.

Además, los estudiantes deben saber que cada clase tiene un objetivo y cada movimiento un porqué.

Para Foster (2010), entre los principales propósitos del uso de la barra en una clase de danza clásica están:

Calentar el cuerpo y aumentar la circulación en los músculos, propiciando el estiramiento y el aumento del rango de movimiento en las articulaciones; encontrar la correcta colocación del cuerpo, esto es, la adecuada alineación de la estructura musculoesquelética a lo largo del eje vertical, buscando, además, el correcto equilibrio; practicar las posiciones básicas, el port de bras y el épaulement, estudiando los múltiples movimientos, de la parte superior e inferior del cuerpo, tanto de manera aislada, como en combinación con otros, asimilando y comprendiendo el movimiento biomecánico como la base del movimiento dancístico; desarrollar la fuerza y flexibilidad de las piernas, los pies y el torso, especialmente, fortaleciendo la espalda y fijando correctamente el centro de equilibrio, lo que servirá para mantener y fortalecer el giro; preparar al bailarín para las variaciones del centro, por lo que la estructura de muchas de las variaciones de la barra serán preparatorias para las que vendrán después en el centro. (p. 41)

Los ejercicios de barra son indispensables en cualquier clase de ballet. Se suelen realizar al principio, ya que suponen un precalentamiento para prevenir lesiones y además ayudan a corregir la postura corporal. En la barra vamos a lograr, con trabajo y dedicación, la parte técnica del ballet que es uno de los aspectos más difíciles de alcanzar, como la rotación, coordinación, equilibrio, colocación y traslado del peso, velocidad y fuerza en piernas, brazos. Es por eso que los ejercicios en la barra deben estar preparados para que

a la vez el estudiante vaya creando sensaciones para un mejor desempeño técnico y artístico.

Salazar, A. (1950) describe las reglas y el protocolo del ballet, y con referencia al trabajo en la barra, indica:

El trabajo en la barra es de suma importancia para el alumno principiante, pues es allí donde se adquieren inicialmente la técnica y los principios del ballet. En la barra, el alumno aprende ejercicios y posiciones, aplicando las reglas y protocolos derivados de la tradición.

El aprendizaje de las preparaciones, los patrones de los ejercicios y las técnicas de respiración son aprendidas en la barra y constituyen las bases para el posterior trabajo en el centro. El propósito de la barra difiere dependiendo del nivel del bailarín. El bailarín principiante depende de la barra en gran medida, pues esta le ayuda a controlar el peso de su cuerpo, antes, durante y después de los ejercicios. Frecuentemente el bailarín principiante regresa a la barra para aprender y practicar movimientos y pasos frente a ella antes de intentarlos en el centro.

El maestro de ballet debe tener en cuenta que, a la hora de preparar una sesión de aprendizaje, se debe seguir un orden establecido de pasos previamente planificado para las clases. También debe ser muy riguroso y exigente a la hora de transferir sus conocimientos sobre cada paso, teniendo en cuenta las características de cada uno de ellos ya que toda esta secuencia de movimientos nos reporta un beneficio. Con esto contribuimos al logro de un mayor desarrollo en su preparación, así como a un profundo conocimiento del cuerpo y las posibilidades de movilización que ofrece.

Además, en la barra damos los primeros pasos hacia una correcta coordinación neuro-muscular en tiempo y espacio, así como aprendemos a comprender y expresar la música a través del cuerpo.

2.2 ¿Cómo integro la teoría con la práctica en mis sesiones de aprendizaje?

Los ejercicios en la barra son precedidos por la siguiente preparación del brazo: el brazo libre se levanta al nivel del diafragma y hacia el lado de afuera, con el codo ligeramente levantado y la palma hacia adentro, donde los ejercicios, pero esto depende del maestro de acuerdo a las necesidades del alumno. Así, por ejemplo, un ejercicio que se vaya a ejecutar ocho veces puede ejecutarse ya sea ocho veces al frente, ocho al lado, una hacia atrás y una hacia el otro lado y repetir esta combinación por ocho veces.

El brazo se levanta un poco volteando la palma hacia abajo. Ambos brazos regresan a la posición preparatoria. Permanezca en la quinta posición por un momento antes de voltearse a repetir el movimiento con la pierna izquierda.

Durante los dos primeros años de entrenamiento, cada ejercicio debe ejecutarse

lentamente y en la forma más simple, por ejemplo: Los principiantes deben dominar el *demi-plié* completamente en sus cinco posiciones antes de intentar el *grand-plié* con su correspondiente movimiento de brazo.

Figura 1: Demi plié en primera posición

(Elaboración personal)

En el texto, cada ejercicio está demostrado en su forma más simple. En una etapa más avanzada, el estudiante empieza a ejecutar los ejercicios en diferentes tiempos y combinaciones. En algunos casos, algunas de las innumerables variaciones vienen indicadas.

También hay sugerencias sobre el número de veces que se puede ejecutar; la nota sobre postura y control muscular servirá posteriormente de ayuda para la ejecución del ejercicio descrito.

Figura 2: Fondu. *El paso denominado fondu consiste en doblar lentamente la pierna de soporte o base en demi plié, a la vez que el pie que trabaja señala el tobillo y se estira hacia el suelo o hacia el aire (Sirera y Sirera, 2009).*

(Elaboración personal)

Muchos maestros tienden a comenzar el trabajo de barra con *tendus* en primera

posición frente a la barra. Esta se utilizará al inicio de la sesión, invocando la concentración de los bailarines y comenzando a calentar los músculos, como su nombre lo indica.

Estos ejercicios nos proporcionan una máxima extensión, flexión, rotación y fortalecimiento, dando como resultado una correcta colocación y alineación de las piernas.

Figura 3: Tendu davant
(Elaboración personal)

La finalidad de la barra es hacer de **soporte** para que los alumnos puedan forzar así el *dehors* (hacia afuera), que consiste en la apertura de caderas, base de la danza; además de la *elasticidad* y cualquier otra limitación. De esta forma, la pérdida de equilibrio no supone ningún obstáculo para llevar a cabo una correcta ejecución de los ejercicios.

Lo primero que ha de aprender todo bailarín es la adquisición de la posición reglamentaria establecida. Si la postura no es la correcta, no se obtendrá el resultado deseado. Esta ayuda a mantener el cuerpo en el eje, de manera que contribuye al equilibrio; favorece la **estética**, ya que embellece la línea del bailarín, y desarrolla el *en dehors* innato de los bailarines, que gracias a él se puede sacar el máximo potencial en cada ejercicio.

Figura 4: Tendu a la seconde. (Elaboración propia)

Figura 5: Tendu derriere. (Elaboración propia)

Figura 6. Equilibrio en passé con los brazos en tercera posición (Elaboración propia)

Figura 7: Equilibrio con la pierna a la seconde en l'air. Trabajo de alineación, verticalidad y control del cuerpo. Indispensables para los giros. (Elaboración propia).

Los ejercicios en la barra son el fundamento del ballet clásico y equivalen, para el bailarín, lo que a las escalas para el pianista. Cada lección de ballet empieza con estos ejercicios. Es en la barra donde el bailarín adquiere el entrenamiento fundamental para desplegar sus atributos y para desarrollar correctamente los músculos, lograr que las piernas giren hacia fuera desde las caderas y ganar el control y flexibilidad de las articulaciones y músculos, en ello radica su importancia.

3 CAPITULO III APORTES Y DESARROLLO DE CAPACIDADES

3.1 Aportes realizados por el bachiller

En este capítulo, el autor mostrará los aportes acumulados en los años de trayectoria artística y profesional a través de documentos oficiales y podremos observar sus múltiples participaciones en eventos, concursos y premiaciones a nivel nacional e internacional.

Certificado de Grado de Bachiller en Danza Clásica otorgado por la ENSB en el 2015

Programa que demuestra la participación en la Función de Clausura – ENSB, 2015

Función de Clausura

Año Académico 2015

1. CLAVELLOS PABLO
Música: Boris Avruhn
Coreografía: Alumnos, asesoración del profesor Hernán Rodríguez
Participan: alumnos de 1do año PAE, Sandra Chaveschinski
 alumnos de 3er año PAE, Genaro Cabello.

2. IMAGINACIÓN DE REPERTORIO
 - La Duda y el Mercado
Música: Orlygo
Coreografía: asesoración del profesor Hernán Rodríguez
Participan: alumnos de 1do año PAE, Terence Allan
 - Danza Española II Acto del Lago de los Cisnes
Música: Tchaikovsky
Coreografía: Perla, asesoración de la profesora Esther Churruarín
Participan: alumnos de 1er año PAE, Alexandra Ramos y
 Andrea Villanave
 - El Acto del Ballet Don Quixote: Variación Oubliette – El Sueño
Música: Mikhaïl
Coreografía: Perla
Participan: alumnos de 1er año PAE, Camila García
 - Coreografía
Música: Frym
Coreografía: Perla
Participan: alumnos de 1er año PAE, Daniela Ponce

3. ENCANTO NOGO
Música: Charles Gounod
Coreografía: profesora Claudia Marzot
Participan: Alumnos de 2do año PAE
 Omar Ayala, Isabella Ayo, Paula Balboa, Camila Gamero,
 Micaela García, Loreth Lazo, Antonia León, Diana Lora,
 Heidi Manó, Nathalia Murga, Jacqueline Nambuco, Martha
 Oñativar, Valeria Poggio, Mariela Robles, Ana Paula Rojas,
 Rosana Sánchez, Flor Sánchez, Lucía Vega y Daniela Vera.

4. MEXICANADA
Música: Aníbal Torres
Coreografía: profesora Rosario Benayán
Participan: Alumnos de 1do año PAE
 Alonzo Carillo, Delfino Domello, Ricardo Guadalupe,
 Elena Guzmán, Tatiana Juan Prado, Camila Nebrando,
 Carol Pineda, Susana Silva Santibañez, Alejandro Vargas,
 Iván Regalado y María Fernanda Rodríguez
 Alumnos PAE, Genaro Cabello, Genaro Cabello
 y Juan Pérez.

5. CONCIERTO BRANCO BURGUES
Música: J. S. Bach
Coreografía: profesora Carla Plaza
Participan: Alumnos PAE
 Jael Alvarado, Luis Ángel Bogaños, Haroldo Cerna,
 David Delgado, Jorge Fernández, Julio García,
 Román Galindo, George Ramos y Piero Zavala.

6. DULCIBON PROYECTO
Música: Marilyn Mason
Coreografía: profesora Patricia Alvarado
Participan: Alumnos de 1do año PAE
 Scarlett Alca, Emilia Arribas, Sandra Chaveschinski,
 Camila Gony, Luna Huanca, Nicol Jentz, Melina Lora,
 Antonella Oliva, Valeria Ponce y María Celeste Rodríguez.

7. LAS CANTAS DE KUCA
Música: Gerry Gilman
Coreografía: profesora Patricia Wong
Participan: Alumnos de 1er año PAE
 Alejandro Gallo, Ariana Castro, Verónica Cabello, Marcel
 Cimino, Lucía Díaz, Marisol Gutiérrez, Valeria
 Herrera, Isabella Ronchetti, Ana Lora, Claudia Pineda, Rubi
 Rojas, Catalina Rojas, Isabella Solimano, Micaela Valencia,
 Wilens Wilsoy y María Milchet.

Función de Clausura

15 de diciembre del 2015
 Auditorio del Centro Cultural UNIFE

ENSB
 ESCUELA NACIONAL SUPERIOR DE BALLET

Programa que demuestra la participación en la Función de Clausura –
ENSB, 2017

Programa que demuestra la participación en la Función “Un cuento de Navidad” por los 50 años de la ENSB, 2017

FICHA TÉCNICA

<p>Director General Celia Nator Milrod</p> <p>Coordinador General Celia Nator Milrod</p> <p>Asistente de Coordinación Francis Gilio, Estela</p> <p>Subida de Letras Musicales Sofía La Cruz Marulí</p> <p>Director de Subvenciones Alfonso Gómez Salazar</p> <p>Asistente de Administración Andrés Nicolás Pérez</p> <p>Productores y Difusores Fundación Teatro Bóveda</p> <p>Merch y Marketing de Relaciones Públicas Miguel Ángel Martínez</p> <p>Identidad Gráfica Miguel Ángel Martínez, Mariana Vargas</p> <p>Finanzas y Relaciones Públicas Ana Carolina Morales</p>	<p>Coreografía Gisela Talleda</p> <p>Escenografía Ricardo Reyes</p> <p>Escenografía Claudio Marín</p> <p>Escenografía Sergio Villalón</p> <p>Escenografía Sofía Ruiz</p> <p>Escenografía Rosario Román</p> <p>Escenografía Francisco Carr</p> <p>Escenografía Sergio Rodríguez</p> <p>Escenografía Francisco Acuña</p> <p>Escenografía Sofía Chaves</p> <p>Música "El Conquistador" de Pedro Sotomayor</p> <p>Música "Noche de Paz" de Pedro Sotomayor</p> <p>Adaptación Musical del Libro Celia Nator Milrod</p> <p>Intelecto Francis Gilio</p>	<p>Escenografía Aurora Ayala</p> <p>Escenografía Aurora Ayala</p> <p>Escenografía Sofía Arce</p> <p>Escenografía Marcelo Cárdenas</p> <p>Escenografía Marcelo Cárdenas</p> <p>Escenografía Carlos Rodríguez</p> <p>Escenografía Marcelo Cárdenas</p> <p>Escenografía Ricardo Rodríguez</p> <p>Escenografía Celia Nator Milrod</p> <p>Escenografía Paula Silva</p> <p>Escenografía Rodrigo Varela</p> <p>Escenografía Alejandro Vargas</p> <p>Escenografía Eliana Rodríguez</p> <p>Escenografía Rodrigo Varela</p> <p>Escenografía Marcelo Cárdenas</p> <p>Escenografía Paula Silva</p>
---	--	--

EQUIPO GRAN TEATRO NACIONAL

Coordinación y programación
Mauricio Sáez, Santiago Catalano, Mariana Galarza, Bruno Díaz, María y Alicia Moreno

Comunicación
Mariano Nájera, Agustín León, Jorge Calvo, Fran Miguel Peña y Daniel Sánchez

Artistas de Ballet
Marta Vilari y Milagros Gómez

Artistas de Danza
Sofía Cruz

Artistas y Mercedarios
Catalina López, Leo Sagredo, Carlos Salazar, Daniel Moreno, Diego Carballo

Músicos
Mauricio Sáez, Francisco Vargas, Jorge Sotoca, Juan Pablo Carrasco y Javier Díaz

Artistas, electricistas y video
Claudio Orlandi, Jorge Torres, Félix Barri, Sergio Villalón, Guillermo Torres, José Moyá, Braulio Martínez, Cecilia Vilar y Leonardo Moreno

Un Cuento de Navidad

EQUIPO ENSB

<p>Director General Celia Nator Milrod</p> <p>Coordinador General Francis Gilio</p> <p>Asistente de Coordinación Francis Gilio, Estela</p> <p>Subida de Letras Musicales Sofía La Cruz Marulí</p> <p>Director de Subvenciones Alfonso Gómez Salazar</p> <p>Asistente de Administración Andrés Nicolás Pérez</p> <p>Productores y Difusores Fundación Teatro Bóveda</p> <p>Merch y Marketing de Relaciones Públicas Miguel Ángel Martínez</p> <p>Identidad Gráfica Miguel Ángel Martínez, Mariana Vargas</p> <p>Finanzas y Relaciones Públicas Ana Carolina Morales</p>	<p>Coreografía Gisela Talleda</p> <p>Escenografía Ricardo Reyes</p> <p>Escenografía Claudio Marín</p> <p>Escenografía Sergio Villalón</p> <p>Escenografía Sofía Ruiz</p> <p>Escenografía Rosario Román</p> <p>Escenografía Francisco Carr</p> <p>Escenografía Sergio Rodríguez</p> <p>Escenografía Francisco Acuña</p> <p>Escenografía Sofía Chaves</p> <p>Música "El Conquistador" de Pedro Sotomayor</p> <p>Música "Noche de Paz" de Pedro Sotomayor</p> <p>Adaptación Musical del Libro Celia Nator Milrod</p> <p>Intelecto Francis Gilio</p>	<p>Escenografía Aurora Ayala</p> <p>Escenografía Aurora Ayala</p> <p>Escenografía Sofía Arce</p> <p>Escenografía Marcelo Cárdenas</p> <p>Escenografía Marcelo Cárdenas</p> <p>Escenografía Carlos Rodríguez</p> <p>Escenografía Marcelo Cárdenas</p> <p>Escenografía Ricardo Rodríguez</p> <p>Escenografía Celia Nator Milrod</p> <p>Escenografía Paula Silva</p> <p>Escenografía Rodrigo Varela</p> <p>Escenografía Alejandro Vargas</p> <p>Escenografía Eliana Rodríguez</p> <p>Escenografía Rodrigo Varela</p> <p>Escenografía Marcelo Cárdenas</p> <p>Escenografía Paula Silva</p>
--	--	--

EQUIPO ENSB

Coordinación y programación
Mauricio Sáez, Santiago Catalano, Mariana Galarza, Bruno Díaz, María y Alicia Moreno

Comunicación
Mariano Nájera, Agustín León, Jorge Calvo, Fran Miguel Peña y Daniel Sánchez

Artistas de Ballet
Marta Vilari y Milagros Gómez

Artistas de Danza
Sofía Cruz

Artistas y Mercedarios
Catalina López, Leo Sagredo, Carlos Salazar, Daniel Moreno, Diego Carballo

Músicos
Mauricio Sáez, Francisco Vargas, Jorge Sotoca, Juan Pablo Carrasco y Javier Díaz

Artistas, electricistas y video
Claudio Orlandi, Jorge Torres, Félix Barri, Sergio Villalón, Guillermo Torres, José Moyá, Braulio Martínez, Cecilia Vilar y Leonardo Moreno

FUNCION DE ANIVERSARIO

40 AÑOS

15 OCT. 2016
AUDITORIO UNIFFÉ

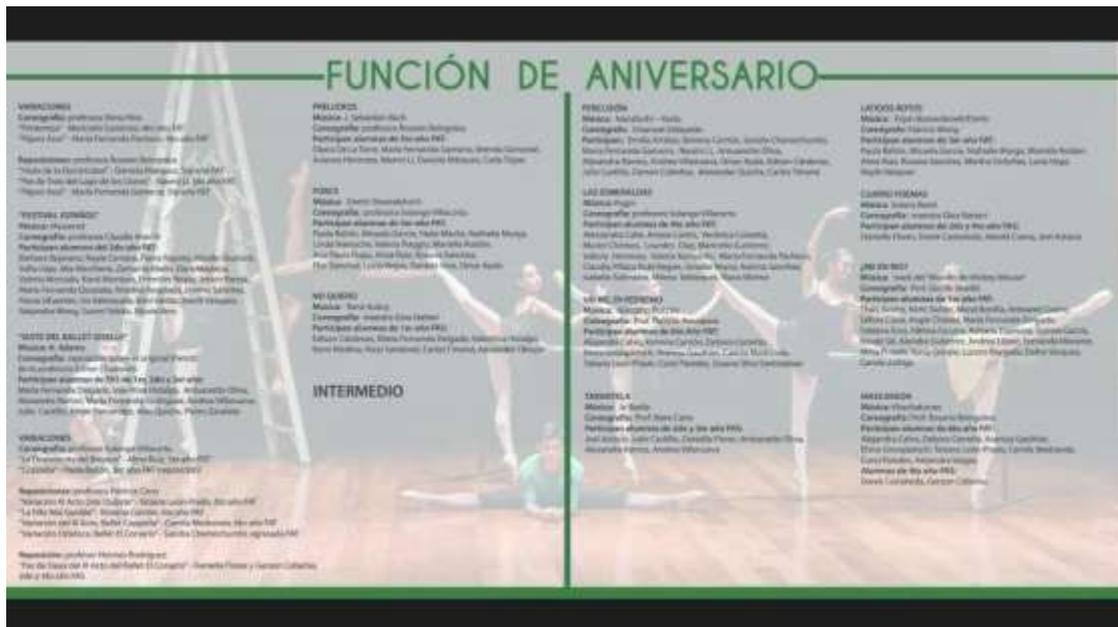
ENSB

NOCHE DE GALA

10 NOV

Auditorio del Colegio Santa Catalina

Participación en XXIV Encuentro Internacional para la Enseñanza del Ballet,
La Habana, 2018

Participación con la Escuela Estudanza en la función de celebración de los 23 años del
Centro Artístico Integral, La Molina, 2018

Participación con la Academia Estudanza en el festival de Barranca, 2019

Participación en la Noche de Gala auspiciada por la Municipalidad de
Santiago de Surco, 2012

Interpretando El Lago de Los Cisnes con el Ballet Municipal de Lima, 1999

Participación en el primer taller de Metodología de Danza Clásica, 2009

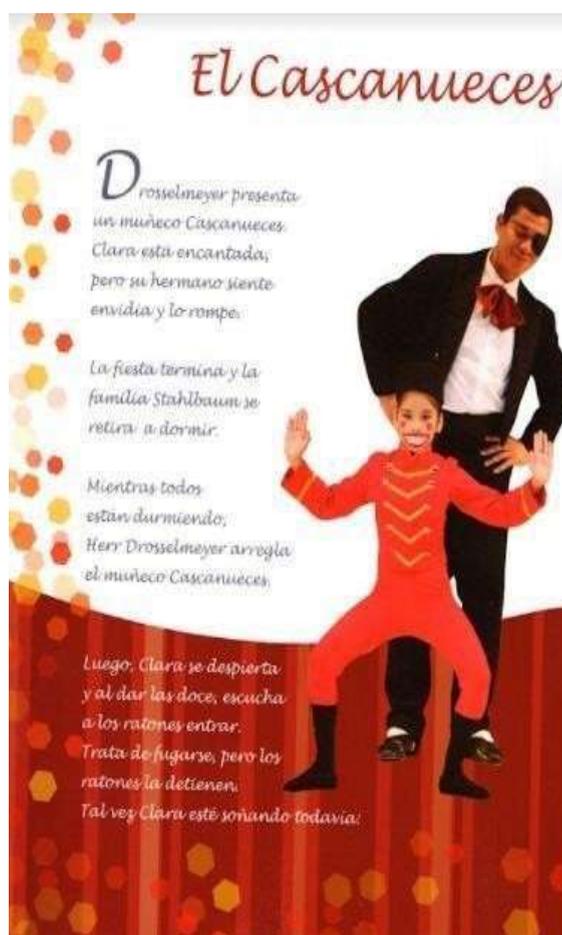
Constancia de participación como maestro preparador en el Certamen Internacional de Escuelas de Ballet, 2008

Constancia de trabajo como primer bailarín en el Ballet Municipal de Lima, 2006

Participación con el Ballet Municipal de Lima en el Ballet Cascanueces, 2014

Ballet Bella Durmiente con el Ballet Municipal de Lima, 2003

Ballet Giselle con el Ballet Municipal de Lima -1996

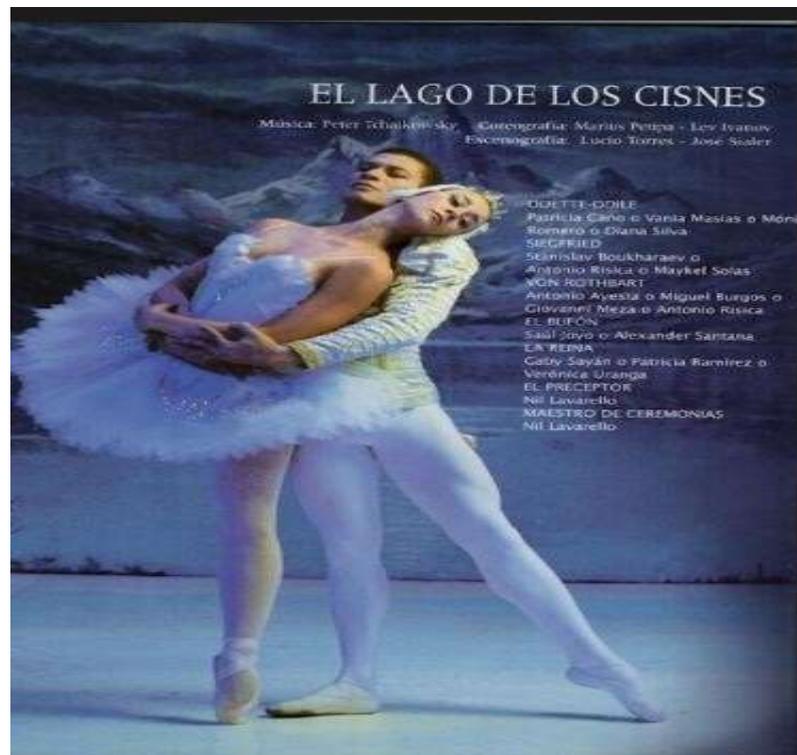
Invitación para el XXV Encuentro Internacional de Academias para la enseñanza del Ballet –
La Habana, Cuba, 2019

Título otorgado por la Escuela Nacional de Ballet de Cuba, 1983

Ballet de El Lago de Los Cisnes con el Ballet Municipal de Lima

Constancia de la Federación Peruana de Gimnasia "Mejor Coreógrafo
 Gimnasia Artística Femenina, 2003

Constancia de la Federación Peruana de Gimnasia "Mejor Coreógrafo
Gimnasia Artística Femenina, 2002

Constancia de participación en el curso de Técnicas de la Danza Clásica
Nivel Profesional, 1995

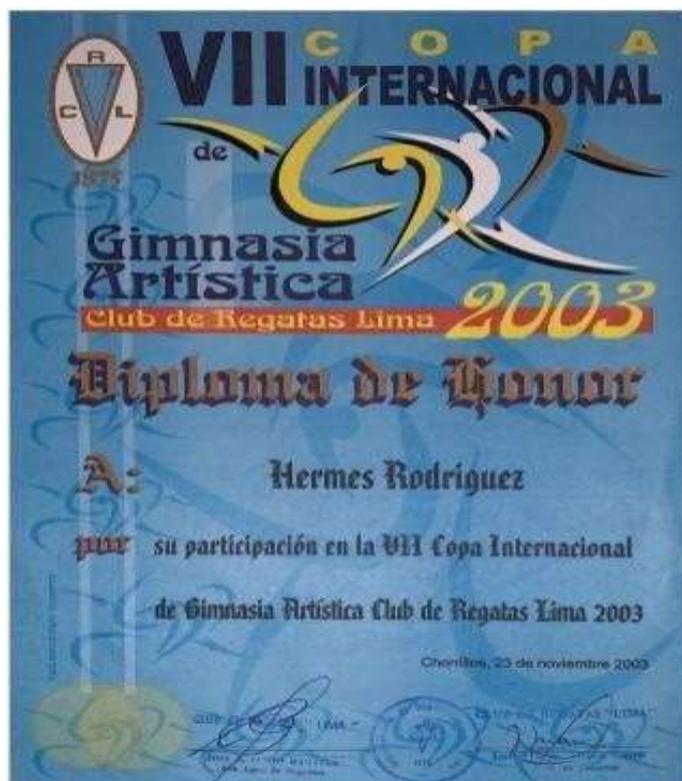

Constancia de participación en el curso Magistral de danza para maestros

1995

Diploma de honor otorgado por el Club Regatas Lima-2003

- XXI Concurso Internacional de Danzas (Danzamérica) Argentina, Modalidad *online*. Medalla de Plata 2020.
- Campeonato All Dance Internacional Intercontinental 2021, 1er puesto solo y dúo clásico, modalidad *online*.
- Participación destacada en Dance Open 2020. Modalidad *online*, vía Zoom. Medalla de bronce.
- Participación/finalista. Medalla de Oro en Campeonato Oficial de Danza del Mundo-ALL Dance WORLD-2020. Miami / Florida. Modalidad *online*, vía Zoom.
- Concurso Global Dance 2021-Shangai, solo juvenil, Medalla de Plata.
- All Dance Perú 2021, 1er. Puesto, solo juvenil clásico, modalidad *online*.
- XXII Concurso Internacional de Danzas Danzamérica 2021- Argentina, Medalla de Plata. Solo clásico. All Dance Internacional, solo clásico, Medalla de Plata.
- All Dance 2017. Lima, Perú. Classique Solo. 1st place. Contemporary dance. 2nd place.
- Danzando en Lima 2017. Perú. Classical Solo. 1st place. Contemporary dance. 3rd place.
- Prix de Lausanne 2017 Pre Selective Latinamerica. Montevideo, Uruguay. Finalist.
- TANZOLYMP 2018. Berlin, Germany. Classical Solo Women, 2nd Place.
- VII Certamen Internacional de Escuelas de Ballet, 2018. Lima, Perú. 1st Place.

3.2 Desarrollo de capacidades

A lo largo de su carrera, el docente ha logrado desarrollar diversas capacidades que le permitieron destacar como primer bailarín, asimismo en su faceta de docente y maestro preparador en danza clásica.

3.2.1 Como bailarín:

- Desarrolla la inteligencia musical y la inteligencia corporal-cenestésica.
- Desarrolla la inteligencia intrapersonal e interpersonal.
- Reconoce los beneficios de la danza.

- Ejercita movimientos y secuencias coreográficas de manera diaria o semanal.
- Establece una rutina de calentamiento para la preparación de los músculos y articulaciones, antes de las exigencias físicas propias de la danza.
- Valora el cumplimiento puntual y responsable de sus obligaciones personales y profesionales.
- Reconoce el papel de la danza en el progreso de la sociedad y el bienestar de las personas.
- Comprende el papel de la danza en la prevención de riesgos y la mitigación de problemas sociales.

3.2.2 Como docente:

- Expresa sus ideas de forma clara y concisa, utilizando el soporte tecnológico adecuado.
- Elabora documentación técnica clara y precisa, utilizando normas y terminología propios del campo de trabajo.
- Adecua su discurso de acuerdo con el tipo de audiencia para obtener una comprensión e interpretación adecuadas.
- Propone y acepta ideas que conduzcan al logro de objetivos y resultados.
- Valora las diferencias de opinión, es tolerante y respeta los acuerdos.
- Respeto la propiedad intelectual y reconoce la autoría de trabajos y proyectos de otras personas.
- Elabora sílabos de cursos para el programa de Formación Artística Superior.
- Diseña sesiones de aprendizaje contextualizadas a las necesidades de sus estudiantes, tomando en cuenta el sílabo y el plan curricular brindado por la ENSB.
- Reconoce el papel de la danza en el progreso de la sociedad y el bienestar de las personas.
- Dicta sesiones de aprendizaje en la modalidad presencial y en la modalidad virtual (a partir del contexto de la pandemia), mostrando interés en el desarrollo de competencias de sus estudiantes.

4 CONCLUSIONES

Debemos tener como primer objetivo que los alumnos tomen conciencia de la importancia del trabajo en la barra por todos los beneficios que nos proporciona. El trabajo correcto de la barra hará que el cuerpo esté preparado para enfrentar los desafíos técnicos con una correcta ejecución.

Será muy difícil corregir en el centro aquello que no está bien logrado en la barra; hablamos de la correcta colocación de piernas, espalda, brazos hombros y cabeza, así como la extensión de pies y piernas ya que estos aspectos son imprescindibles en el logro de una buena ejecución de la técnica. Además, nos dota de una buena presencia escénica, factores que son necesarios para lograr la integridad de un bailarín.

5 RECOMENDACIONES

Hacer un trabajo paciente y profundo en la barra para garantizar un mejor resultado en el centro y al alegro.

Todo el trabajo que hacemos en la barra debe estar enfocado en preparar el cuerpo para las exigencias que vienen posteriormente en el centro y los altos.

6 REFERENCIAS

Abad, A. (2018). *Historia del ballet y de la danza moderna*. Alianza Editorial.

Hernández, Á. (2009) *La Danza Académica. Análisis del movimiento en relación con la estructura musical*". Editorial Mahali.

Flores Almonacid, M.I. (2005). *Propuestas metodológicas para la enseñanza de la técnica de la danza*.

Foster, R. (2010). *Ballet pedagogy. The art of teaching*. Florida, Estados Unidos: University Press of Florida.

Pedro, de, C. (2012) Ethel Lynch, una vida dedicada al ballet y la danza [entrada en blog]. *Danza Ballet*. Recuperado de: <https://www.danzaballet.com/ethel-lynch-una-vida-dedicada-a-laensenanza-del-ballet-y-la-danza/>

Royal Academy of Dancing of London. (1987). *El ballet*. Ed. Montnegre.

Salazar, A. (1950) *La Daza y el Ballet, introducción al conocimiento de la danza de arte y del ballet* .2da edición. Editorial Fondo de Cultura Económica.